la bony

Número 1
Año 1
Diciembre 2015
Publicación gratuita

1

www.labony.com
info@labony.com
La Bony

la bony

Año 1 - Número 1

Cuando *Oscar Bony* presentó *La Familia Obrera* en 1968, exhibió en vivo a la familia de un obrero matricero (con su mujer y su hijo) contratado por el doble de su salario usual para que hicieran su vida cotidiana durante el horario de visita de la muestra. La controversia no se hizo esperar, la iglesia decía que era una burla a la sagrada familia, los trabajadores decían que era irrespetuoso exhibir a un trabajador, los sindicatos decían que no era verdad que los trabajadores tuvieran salarios mínimos, el gobierno, la empresas, todos se indignaron por la obra de *Bony*.
En un contexto donde la libertad de expresión no era moneda común, pero en las Artes Visuales sucedían los hechos más relevantes de la historia del Arte Latinoamericano. *Bony* se inscribía como uno de los artistas argentinos de vanguardia, cuando el video arte y la instalación aun no existían como conceptos *Bony* estaba proponiéndolos como obra.
"*No hago cosas fáciles*", decía *Bony* en una entrevista en 1998. "*Siempre son complicadas u ofensivas. Son duras, pero son piezas de arte. No son decorativas. El arte tiene que ver con el diálogo con el otro. Y en consecuencia tiene que reflejar los problemas de la gente y la sociedad.*"
Esta entrega de *La Bony* pretende llevarlos por los mundos más recónditos y exóticos de la movida cultural misionera, los invitamos a abandonar los prejuicios y adentrarse a la exploración de la danza, de la música y la literatura en sus más variadas facetas.
¡Gracias por acompañarnos y esperamos seguir recibiendo su apoyo! •

***La Bony* - Diciembre de 2015**

Esta obra está publicada bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina. Esta licencia permite copiar, compartir, distribuir, exhibir, modificar y crear a partir de la obra, de modo no comercial, bajo la condición de reconocer a los autores y mantener esta licencia para las obras derivadas.
Creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar

Staff
Edición general: Valeria Anzuate
Producción general: Héctor Borges
Diseño: Rafael Prette, Rodrigo Rios Gimenez (Sémental)
Web: Josi Guaimas
Colaboraciones generales: Luca Da Cruz, Nicolás Gómez Portillo

La Bony es una idea y producción de Trillo Sustenthable
www.espaciotrillo.com
Con el apoyo de la Facultad de Arte y Diseño.
www.labony.com
info@labony.com
La Bony

Participan en este número
Textos: Valeria Anzuate, Miguel Ortega Bárbaro, Walter Tresols, Luis Marinoni
Correcciones de textos: Carolina Villalba
Ilustraciones: Miguel Ortega Bárbaro, Rodrigão
Fotografías y post-producción de imagen: Brandon Benitez, Bryan Horeyco, Nicolás Gómez Portillo, Rafael Prette
Idea y concepto: Staff de *La Bony*

Agradecimientos por las fotografías de págs. 04 y 05 que fueron cedidas por Carola Bony y las págs. 18 y 19 por Luis Marinoni.

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Arte y Diseño

Inscripción al Ciclo Lectivo 2016 | diciembre - febrero

PROPUESTA ACADÉMICA:

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS (5 AÑOS)
PROFESORADO EN ARTES PLÁSTICAS (4 AÑOS)
DISEÑO INDUSTRIAL (5 AÑOS)
DISEÑO GRÁFICO (4 AÑOS)
TECNOLOGÍA CERÁMICA (3 AÑOS)
TÉCNICO EN MEDIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA (3 AÑOS)
PROFESORADO EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (4 AÑOS)

Requisitos de Ingreso:

Carpeta colgante.
4 fotos 4x4.
Fotocopia autenticada del DNI.
Fotocopia del título secundario o polimodal.
Fotocopia autenticada de Partida de Nacimiento.
Constancia CUIT -CUIL

www.fayd.unam.edu.ar
Oberá - Misiones - Argentina

CaroLa Bony

Por La Bony

Cuando comenzó a pensarse en la idea de *La Bony*, en la búsqueda de si el nombre ya había sido usado y todas esas cosas que se investigan cuando uno comienza un proyecto, nos encontramos con Carola. Leer su biografía intimida tanto como saber que es la hija de *Oscar Bony*, por eso era obvio lo que debíamos hacer: escribirle contándole sobre *La Bony*. Entre miles de casualidades de esas que son casi increíbles, comenzó a gestarse una pequeña nota con Carola, *la Bony*.

CaroLa Bony
Por La Bony

Claramente *Carola* tiene una relación con el arte mucho más profunda de la que podamos describir nosotros, su relación con lo visual comienza a temprana edad junto a su padre, para luego pasar a ese extraño e inmenso mundo, el sonoro.
Sus trabajos se rodean de un misticismo que la acompaña desde sus comienzos. El primero, un álbum sin referencia directa a la artista, conocido como "*El disco plateado*" que hoy es objeto de culto. *Carola* no es de esas artistas que sacan un disco por año y se nota. Trabajar con *Melero* y *Cerati*, son sólo algunas de las hazañas de esta enigmática mujer. Quienes ya sientan curiosidad se encontrarán con jugosas biografías y entrevistas en la web sobre su trayectoria y colaboraciones.
Desde un principio, la propuesta fue hacer un planteo diferente de lo que queríamos saber de *Carola*, su último disco "*Fantasy*" es, desde su lanzamiento, el tema principal de sus entrevistas, no es para menos, es altamente recomendable. Nosotros queríamos saber un poco más, sobre todo su relación con las artes visuales y sus gustos.

Mi primer acercamiento al arte, a la remuneración para sobrevivir, y al abismo de *"la hoja en blanco"* fue a través de lo visual, trabajando con mi padre a mis trece años.

¿Qué artistas visuales te gustan?

Carola Bony: *Warhol*, *Magritte*, *Elba Bairon*, *Luciano Foglia*, mi padre, y algunos que conocí en los últimos años cuyos nombres guardo celosamente en secreto. Hay una obra en particular de *Richard Wilson* que me obsesiona, una instalación de nombre 20:50, del año 1987.

¿Cuáles son las cosas que te interesan de las artes visuales?

CB: ¿Poder verlas? A veces las miro pero no las puedo ver.

En cuanto la a música ¿tenés alguna preferencia en particular?

CB: No. Más que preferencia tengo repelencia por casi todo. El sonido organizado puede ser tan invasor como el ruido o más, especialmente cuando viene con voz humana. Y ni que hablar si acarrea memorias emocionales. Soy muy selectiva con lo que escucho y también muy prejuiciosa.

¿Qué músicos te gustan?

CB: Un montón, casi todos se pueden adivinar si escuchás mi trabajo. La mayoría están citados, imitados, convocados en mis propios intentos musicales.

¿Cómo pensás un disco?

CB: No tengo ni la menor idea de cómo se piensa un disco. Solamente hice dos en toda mi "carrera", evidentemente "pensar discos" no es mi fuerte.

¿Te involucras también en el arte de los discos?

CB: Sí, por supuesto. Imaginate que el arte del disco plateado lo hice manualmente yo, uno por uno. Por suerte para *Fantasy* pude dejar todo lo visual en manos de *Luciano Foglia*, un mago. No dejen de visitar *www.carolabony.com*

Además de la música ¿tenés obras visuales?

CB: Mi primer acercamiento serio al arte, a la remuneración para sobrevivir, y al abismo de *"la hoja en blanco"* fue a través de lo visual, trabajando con mi padre en diseños textiles a mis trece años. De más grande me pasé a la música porque me parecía aún más difícil. Hacer buena música es lo más difícil del mundo para mí. Volviendo a lo visual, estoy orgullosa del video que realicé yo misma para la canción *Es Rock!* (búsquenla en youtube).
Gracias por las preguntas y éxitos para *La Bony*.•

Equipo de *La Bony*
Fotografías cedidas por Carola Bony

Pedí tres deseos

Por Miguel Ortega Bárbaro

1. Mi madre que sufre de cáncer sentada a la derecha, mi padre que acaba de pelear con su yerno parado con el seño fruncido, mis hermanos sentados alrededor de la mesa están todos peleados. Ya ni se miran. La mayoría de los presentes construyó un dique en sus ojos para no llorar con la intención de hacerme sentir bien en este día tan especial. La luz se apaga y empiezan a cantar feliz cumpleaños. La llama de los números encendidos arriba de la torta nos transforma en espectros, juraría que todos salimos de una mina de carbón luego de haber trabajado veintitrés horas seguidas con el cuerpo demacrado mirando un punto fijo en la tinieblas como los comedores de patatas de Van Gogh. “No te olvides de pedir tres deseos” se escucha decir. Lleno mis pulmones de aire y lo primero que se me viene a la mente es desear que se revierta esta situación. “Que los problemas en la familia se solucionen” murmuro para mis adentros. El humo de las velas forma una línea horizontal que recorre la mesa esquivando las botellas vacías. De repente las luces se prenden y alguien dice “corte”. Frente a mí, una cámara filma todo. “Bueno terminaremos mañana” terminan por decir. Mi familia que no era más mi familia se levanta indiferente y se va. Aún sentado trato de recuperar el aire empleado para apagar las velas e intuitivamente camino, un maquillador me conduce hasta un camarín. Con movimientos mecánicos aprendidos por la continua rutina me empieza a quitarme el maquillaje. Sentía que me estaba borrando con cada limpieza que efectuaba, al mirar al espejo ni un reflejo autentifica mi presencia. El maquillador guarda sus herramientas de trabajo, tira al cesto de basura los restos de algodón y apaga la luz dejando una habitación vacía.

2. De pronto me encuentro en una autopista desierta, ya no era un ser con una familia. No había nacido de una madre sino de un repollo o tal vez de un cactus. Producto de mi segundo deseo, iba camino al hospital. Una llamada anónima me aviso que mi mujer había roto bolsa y pronto daría a luz a mi primer hijo. El desconcierto se apoderó de mi y tuve una extraña excitación de saber cómo sería mi hijo y por sobre todas las cosas como sería mi mujer, ya que nunca la conocí. El segundo deseo solo intercedió en ponerme ante esta situación: “camino al hospital a punto de tener mi primer hijo”, nada más, no hay más datos que pueda acotar. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas hasta el hospital, baje y corrí entre los pasillos gritando: “soy Perez soy Perez! ¿Mi señora dónde se encuentra? va a dar a luz, va a dar a luz dónde se encuentra!” Fue lo único que se me ocurrió decir ya que no sabía su nombre, ni su aspecto físico. “Por aquí señor Perez” dijo una enfermera ensangrentada. El pasillo del hospital se volvió angosto y cuando abrí la puerta pude escuchar un llanto y una voz me decía “mi amor, mi amor nuestro primer hijo, es nuestro primer hijo”. La palabra “hijo” tuvo un efecto somnífero y me desmayé en el bello y frío piso blanco del hospital.

3. Al abrir los ojos los flashes resplandecían por todos lados, gente a mi alrededor me pedía autógrafos, algunos me llamaban maestro otros se acercaban para sacarse unas selfies conmigo. La alfombra roja me llevaba a una sala de exposiciones cuyo letrero luminoso decía: Hoy expone Romulo Ignacio Perez. Todos conocían mi vida mejor que yo. El artista más prestigioso y famoso de la faz de la tierra; hombre sin familia que abandonó a su esposa e hijo en la sala de algún hospital. Todos hablaban de mí, pero nadie me podía decir de qué se trataba mi obra. Ni yo lo sabía. Quería apresurarme para poder entrar a la sala y poder ver aunque sea un cuadro por el cual me había vuelto famoso producto del tercer y último deseo. “Ser un artista famoso” eso dije antes de finalizar la exhalación que apagaba la llama de las velas. La gente me obstaculizaba la entrada de la sala y no me dejaban pasar. Al zafarme de la multitud alcance a ver una pintura con colores brillantes que se desvanecía producto del ensordecedor grito y un seco Pum! Entre la multitud un hombre sacó un arma y me disparó. Sentí la sangre caliente escurrirse por mis pantalones y la gente se abría en un circulo de agonía. Lo último que alcance a ver eran dos puntitos rojos brillantes que en la oscuridad iluminaban la torta de chocolate de mi cumpleaños, alguien humedeció con saliva la yema de sus dedos y se escuchó shhhhhhh shhhhhhh. •

Texto e ilustración
Miguel Ortega Bárbaro
Licenciado en Artes Plásticas.
Especialidad: Grabado, dibujo y pintura.
Vive y trabaja en San Ignacio, Misiones.

BODE

POR VALERIA ANZUATE

Bordes
Por Valeria Anzuate

Pensando en las manifestaciones culturales que se dan en la provincia, que a su vez nos relacionan con otros ámbitos de la región, decidimos juntar los bordes. Es así que le proponemos pensar el quehacer, la persistencia y el crecimiento de dos proyectos muy de los bordes, en todos los sentidos de la palabra, *Infección Crónica* y *Jorge Ratoski*.

En la cultura como en tantos otros ámbitos existen distintos modos de circulación y de abordaje ante el público: lo mainstream, lo hegemónico, lo popular, lo académico, lo erudito, lo under. En Misiones, nos encontramos con la particularidad de la triple frontera. Una provincia donde los límites y los bordes, son difusos pero marcados, esto convierte a la región en un suelo altamente nutritivo para las más diversas expresiones culturales.
Claro está que algunas manifestaciones que aparecen dentro de las distintas formas culturales, son más o menos aceptadas socialmente.
Podemos comparar esto con una curva o parábola, donde lo que se encuentra en la parte superior de la curva, es lo oficial o lo más aceptado; de ese centro hacia los bordes nos encontramos con distintas formas culturales, que muchas veces carecen de difusión en ciertos ámbitos, pero que generan gran cantidad de público y que suelen ser muy distintas a las manifestaciones que se encuentran en la cima de esa parábola.
Cada una de las formas de abordaje cultural de esta parábola tiene sus modismos en distintos territorios, *Ticio Escobar* nos propone entender éstas desde el relativismo, *"[...] el relativismo cultural ayuda a reconocer las diferencias de las culturas alternativas y a valorar sus producciones artísticas no desde un modelo único de arte [...] cada uno de ellos deberá ser comprendido desde las particularidades de sus códigos y sus funciones sociales."*[1]

1 *Ticio Escobar - 2014*
"El mito del pueblo y el mito del arte": Pag. 57 -Ed. Ariel

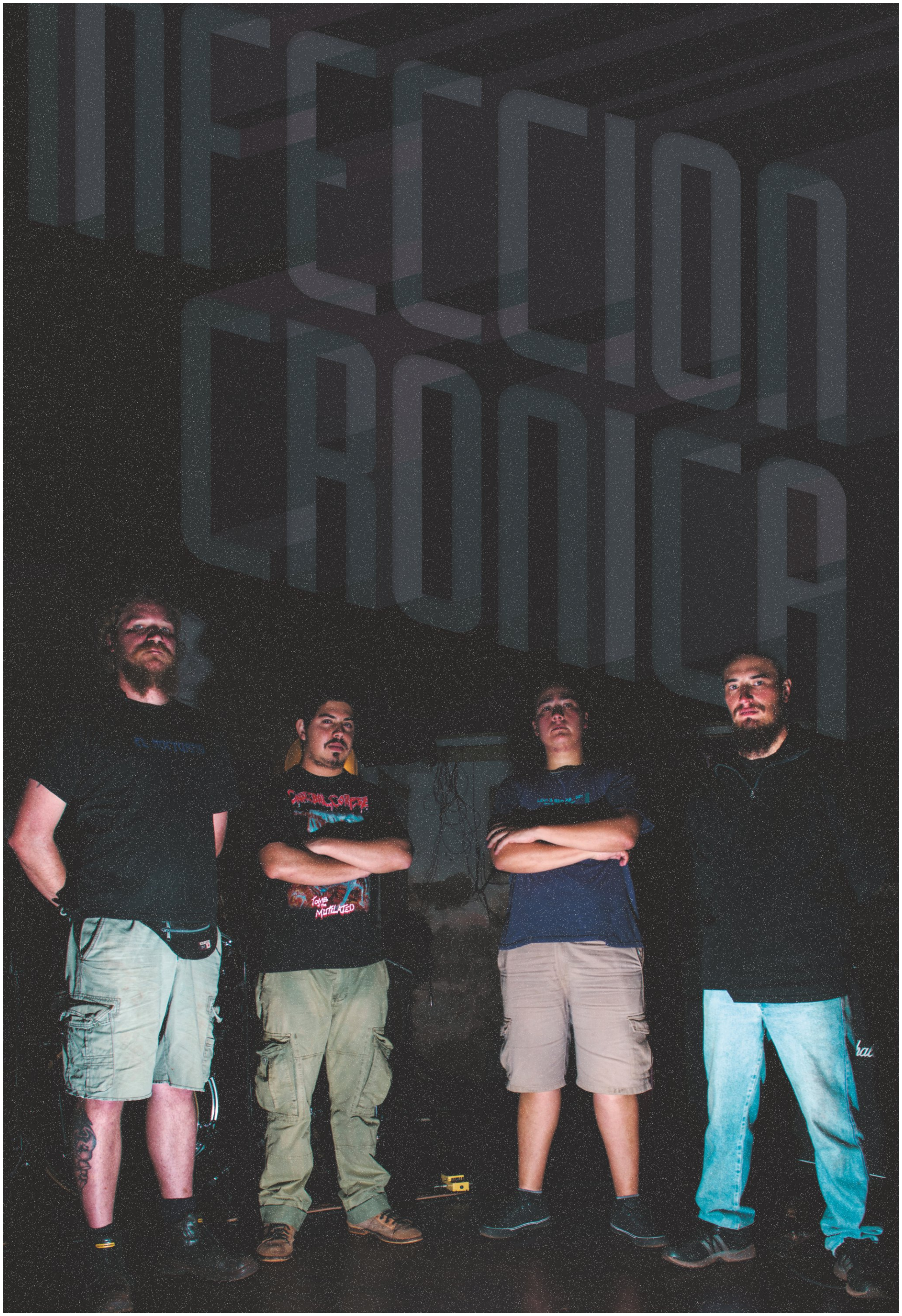

Bordes
Por Valeria Anzuate

Desde la costa del río Paraná, lindando con Paraguay, Jardín América se levanta como un pueblo de metal extremo, esta reputación comenzó hace 20 años atrás con la reconocida banda del pueblo: *Infección Crónica.*
Infección es una banda de *death metal*, una de las formas más extremas de metal existentes, se caracteriza por profundas voces, conocidas como guturales, guitarras distorsionadas y con afinación de tonalidades bajas, percusión rápida (con un uso dominante del doble pedal), complejas estructuras musicales para lo habitual en la música de masas, con numerosos quiebres, pausas y cambios de tempo, sus líricas versan sobre la vida cruda y literal: la muerte, las mutilaciones, la agonía, la violencia y el sadismo humano.
Este grupo de amigos comenzó a reunirse en torno a la música pesada allá por 1996, su búsqueda musical siempre se ligó a lo extremo, *Diego Mareco* en batería y *Daniel Wojtowicz* en guitarra son los motores iniciales, acompañados actualmente por *Carlos Garay* en bajo y *Esteban Schöller* en voz. Cuando empezaron sólo existían dos bandas de metal extremo en la provincia, *Dislexia* de Oberá y *Nexodón* de Posadas.
Tocaron junto a *Infección* en 1998 en el primer recital *Under* organizado por la banda, en Capioví.
Esta banda ha logrado, si cabe el término, una popularidad a fuerza de trabajo duro y gestión, esto la llevó a tocar en uno de los escenarios más impensados para este género, *la Fiesta Nacional del Inmigrante*; creen firmemente que el trabajo serio y la organización son los secretos para lograr en Misiones, desde un pequeño pueblo, que un género de los más exóticos prospere y sea aceptado. Además de contar con cinco trabajos grabados desde sus comienzos, e innumerables recitales organizados, cuentan con participaciones en compilados nacionales e internacionales.
Esta banda puede jactarse de ser unas de las más longevas de música extrema en Argentina, pero indiscutiblemente su hazaña más grande fue forjar una cultura alternativa y ser sumamente populares en su zona y en los circuitos de música no sólo de la región sino también del país.

Bordes
Por Valeria Anzuate

Dany nos cuenta que esta "popularidad" del *death metal* llegó en su momento a contar con cinco bandas sólo en Jardín América, "hicimos un proyecto con músicos y amigos, una Asociación Civil". Este proyecto se llamó *Club de Cultura Alternativa*, un trabajo de gestión increíble que llevaron a cabo un grupo de jóvenes músicos y gente que se sentía identificada con el proyecto. Lastimosamente todo el trabajo se vio cuarteado por un pirómano que incendió las instalaciones del Club, que jamás recuperó las energías ni el espacio físico para continuar, ya que todo el trabajo fue sin apoyo económico de ninguna entidad. *Diego* considera que un quiebre fundamental que llevó a la merma de la movida es quedarse sin espacio para tocar, "eso significó que la movida bajara, porque como cualquier músico queremos mostrar lo que hacemos y ensayar, ensayar y nunca tocar, bajonea".
Una cuestión fundamental es la difusión, los recitales en vivo. *Dany* considera que: "Si es que la escena está enferma, el remedio sería contar con un espacio estable y en condiciones para tocar. Si hay espacio esto se va para arriba". "A nivel nacional el *death metal* no creció tanto, no encontramos recitales multitudinarios, aunque hay un mundo inmenso de bandas extremas en el under, pero se han desarrollado más otros géneros como el *trash* por ejemplo", nos cuenta *Diego*.
Infección Crónica está trabajando en su nuevo disco, que planean grabar el próximo año. Cada banda tiene su manera de trabajar, ellos trabajan sus letras y música de forma conjunta, "van saliendo ritmos o riffs y sobre eso se va trabajando" nos cuenta *Carlos*. Muchos de los nuevos temas que tuvimos el honor de escuchar aún no contaban con letra, porque se trabaja primero la parte musical del tema y las letras para las canciones pueden ser aportadas por cualquiera de los integrantes. Por otra parte, *Esteban* cuenta que "las letras salen, se ve qué se ocupa y qué no". Su modo de trabajo es colectivo y la voz es un instrumento más, al principio tanto se la consideró como un instrumento que no le daban tanta importancia a la letra. "Ahora por ejemplo tenemos mucho más ganas de hacer un mensaje más conciso dentro de las letras, pero sino en un momento decíamos, la voz, más allá de lo que diga, está utilizada como un instrumento que hace armonía, ritmo, *que hace a la música*".

Es escuchando y aprendiendo, como uno le encuentra el gusto a las cosas, "*aprender música es como aprender un idioma*".

Y justamente hablando sobre las letras en el *death metal*, muchas veces han tenido que escuchar comentarios como "pero, ¿qué letra? Si hacen solo ruido", "no se entiende nada, un griterío". Pero como en todo, es escuchando y aprendiendo como uno le encuentra el gusto a las cosas, "aprender música es como aprender un idioma". Es una cuestión de costumbre del oído dice *Dany*, "cuando éramos pendejos no entendíamos lo que decía, pero después con el tiempo y prestando atención fuimos entendiendo", y tanto así está entrenado el oído de los metaleros extremos, que en los recitales de *Infección Crónica* un acalorado público canta los temas.
Uno de los factores que hacen al gusto es entender lo que va pasando con el bajo, con la guitarra, con la letra, "una vez que empezás a entender te empieza a gustar, al que no le gusta el *death metal* es porque no lo entiende".
¿Cómo se hace *death metal*? Es uno de los interrogantes que debemos hacernos para comprender el vasto mundo musical de este género tan peculiar. En la música extrema una característica es que la afinación empieza a bajar "baja también la voz, lo gutural le da más grave y en los instrumentos inclusive. Hoy por hoy, hay músicos que utilizan guitarras de ocho cuerdas, agregándoles sextas, cada vez más graves" nos afirma *Dany*. A esta altura nos preguntamos ¿Qué nivel de graves usan? "Nosotros afinamos en Si bemol".

En Jardín América hay un bache cultural importante que dejó el estado, ya que no produce eventos para que la gente pueda consumir arte.

El bajo busca ser lo más grave posible usando calibres increíblemente grandes de cuerdas; este grupo de jóvenes hasta en eso fue cambiando su entorno, es común encontrar en el único local que vende instrumentos musicales en Jardín, cuerdas para bajo de los máximos calibres disponibles en el mercado 012, 013, espesores que sólo se usan en los bajos de la música pesada.
¿Cómo es que en un pueblo del medio de la provincia de pronto se empiece a considerar como epicentro de la música extrema de la región? En un principio Oberá y Posadas se consideraban las capitales o epicentros de la movida metalera, incluso en Oberá tocaron *Hermética y Almafuerte*. "Se organizaban muchas cosas, pero cuando terminó una de las bandas de la movida que se llamaba *Arpía*, la escena se tranquilizó mucho por la zona y acá en Jardín empezamos a hacer cosas, a organizar recitales" nos explica *Dany*. En un año organizaron 9 recitales y después la gente ya sabía, "en Jardín salen recitales a cada rato y sobre todo tratamos siempre de mantener una buena calidad de los eventos, sonar lo mejor posible, tener para las bandas equipamiento y luces".
También hay que entender que hoy por hoy under no es sinónimo de ser descuidado o de sonar mal, es sencillamente no pertenecer al mercado de masas, al mainstream del "éxito" comercial, y si bien *Infección Crónica* se maneja en este ámbito, buscan darle a los recitales que organizan, un trabajo a la escenografía, las luces y el sonido. "Buscamos que el que va a un recital vea un buen espectáculo, levantado por las luces y el sonido". Organizar y gestionar eventos es un trabajo muy arduo y muchas veces se pierde porque el producto visual final no es el adecuado, poca luz o un escenario descuidado, un mal sonido tiran abajo un mundo de trabajo detrás de la organización; "hacer buenos eventos hace que a la gente le guste; supongamos que vos no conoces nada, vas a un recital y es todo super under, no se entiende nada el sonido, hay poca luz, no es lindo. Pero si te vas a un evento donde está bien planteada la cosa y te gusta, por más que no entiendas, ves que estéticamente es lindo, consumible y te puede empezar a interesar".
Lo que *Dany* plantea es sin duda uno de los mayores secretos de esta movida, comprometerse con seriedad y calidad en sus producciones, no sólo como banda sino también como gestores culturales. Todo este trabajo tiene como fruto el Festival más grande de metal extremo de la región, "*Saltos Metal Festival*" que convoca a 20 bandas en cada una de sus ediciones. Este evento surge un poco a partir de los denominados *Recitales Under* que eran sólo de música extrema y que se realizaron durante 8 años consecutivos.
Dany también considera que parte de su éxito como evento y movida es el vacío, "en Jardín América hay un bache cultural importante, que dejó el Estado. El Estado no produce eventos para que la gente pueda consumir arte, no vamos a hablar de cultura porque es más amplio. Y en cuanto a música no hay nada, es decir, ¿porqué Jardín América no es una meca del folklore o de la electrónica? Porque nadie hace nada. Solo estamos los del metal, porque fuimos los que empezamos a hacer y por eso es que hay más *metaleros*".
Esto mismo lo podemos transpolar hacia otra costa de Misiones. Posadas por ejemplo tiene su conocida trayectoria de *hip hoperos* y *reggeros*. En Alem, los que más hicieron, musicalmente hablando, fueron los *sertanejos*. Esa fuertísima influencia musical típica de frontera, "eso tiene mucho que ver con el trabajo de la gente que está laburando ahí, el que se pone las pilas ahí".
En Misiones, se vienen fechas muy aprovechables de música metal, esperemos que a estas alturas la curiosidad te permita abrir la mente para conocer este vasto y excéntrico mundo musical, donde no sólo te vas a encontrar con un montón de bandas de la provincia, sino también con gente trabajadora, seria y con la mejor de las ondas para recibir a todos los interesados en conocer este tipo de música. Podes conocer más de *Infección Crónica* en su página *www.infeccioncronica.com*

Bordes
Por Valeria Anzuate

Desde el borde geográfico casi opuesto, de un pueblito inmerso en los cerros, Colonia Taranco, surge un músico que cambió todos los paradigmas de la música regional, *Jorge Ratoski*.
Cuando hablamos de música popular siempre pensamos un poco en esa idea que desarrolló e instauró *Denis Arnold* de que "La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música".
En la provincia de Misiones, no existe una industria de la música, lo popular y lo underground se unen en grandes y profundas franjas de nuestra parábola cultural, mezclando lo popular no justamente con lo socialmente aceptado, y confundiendo la popularidad de las figuras de la ciudad y de las colonias. *Jorge Ratoski* es popular en un circuito muy extraño de ciudades y pueblos que no son muy conocidos.
Este músico que hace 35 años está en la escena musical de la provincia, fue haciéndose de su renombre paso a paso. Comenzó cuando tenía 11 años de edad, en salones de las colonias donde las bandas lo convocaban, hasta que el grupo *Sol de Primavera* lo invitó a cantar acompañado de *Lalo Wagner*, *Piti Fucks*, *Nito Kushel*, *Héctor Rivera*. Recuerda muy bien cuando cantó por primera vez con ellos en la *radio LT* 45 AM en San Javier, interpretó *La mochila azul*, un tema de *Pedrito Fernández*, un niño como él en ese entonces.

Siempre me gustó la música, pero cuando era chico no podía tener una guitarra porque mi familia era muy humilde.

Los temas que cantaba los aprendía de la radio, de lo que escuchaban en aquel entonces. Y los ensayaba en el largo camino de 6 km a la escuela de Taranco Chico.
La música siempre lo atrapó, desde niño soñaba con ser músico "Siempre me gustó la música, pero cuando era chico no podía tener una guitarra porque mi familia era muy humilde", hasta que en uno de sus fines de semanas de canto en la ciudad de Alem, ve en una vidriera una guitarra que costaba dos mil kilos de yerba tarefeada. Tras mucho insistir, y por sobretodo, trabajar pudo comprarse su primera guitarra.
En ese entonces, en toda la zona de Alem había unas cuantas bandas de música regional, que se iban ligando a otros ritmos musicales relacionados a los inmigrantes y a las bandas de música mexicana, *Sol de Primavera*, *Estrella del Litoral*, *Los Halcones Misioneros*, *Los Tricolor*, *Los hermanos Zelmer*, son algunas de las que fueron forjando un camino de trabajo en el ambiente de los bailes populares. En esa época no se podía vivir de lo ganado en los bailes, también se trabajaba duro en la chacra y muchas veces los bailes eran suspendidos por lluvia, "Eso me valió caminar unas cinco veces de Alem a Taranco 30 km de tierra, por no tener plata para el pasaje. Cuando llegaba a casa le mentía a mi viejo, porque si le llegaba a contar que vine caminando no me dejaba ir más", nos cuenta. Tal vez ahora podemos dimensionar distinto a un niño de 14 años caminando en el monte movido solamente por la pasión.
Cuando conoció a su actual esposa, tenía solo 17 años, dos años después se fueron a vivir juntos. La música no era redituable para una joven pareja, así que comienza a trabajar en otro ámbito a pesar de tener ya una vasta trayectoria musical.
Cuando la banda en la que tocaba se disuelve le pide al dueño de la misma que le regale uno de los teclados, un *Casio HT700* y aquí comienza otra historia. "El teclado tenía un banco de sonidos muy pegajosos. Era complicado juntarse con otros músicos, siempre dependías de un acordeonista o un guitarrista, y con el teclado me di cuenta que podía tocar solo".
En 1987 *Jorge Ratoski* se da cuenta que podía convertirse en un solista, en un ámbito musical donde no se estilaba serlo, pero no era un camino fácil. Trabajaba muy duro en una tabacalera por temporadas, después realizaba trabajos esporádicos, tarefeaba, carpía, todo tipo de *changas* y los fines de semana tocaba en las escuelas y las capillas animando las fiestas. "En esa época las escuelas tenían sus cooperadoras

Bordes
Por Valeria Anzuate

y hacían eventos, hoy está prohibido hacerlos. El trabajo en la chacra era duro y poco redituable. Tocando solo, el sábado por ahí ganaba lo mismo que trabajando toda la semana en la chacra. Entonces tocaba en casamientos, festivales, fiestas, colaboraba con las escuelas y las cooperadoras me daban algo. Así tenía mi platita para la semana, comencé despacito".

Jorge ya no soñaba con ser un cantante famoso como cuando era niño, porque sabía lo difícil que era el camino del músico en esta provincia. Cuando comenzó a trabajar en la música solo volvió a ver con más nitidez la posibilidad de poder vivir de ella. "Empecé a ver lo positivo, lo monetario, donde iba dejando marca. Hacía las escuelas de Alem, las colonias, Almafuerte, Caá Yarí, el salón El Progreso, salones chicos donde iba la gente de la colonia y eso se empezó a extender. Era difícil pisar un escenario grande en los salones de baile instaurados", en ese momento era impensado que un solo hombre pudiera tocar en estos lugares porque sólo lo hacían bandas y grupos conocidos. La persistencia lo llevó a que la música fuera su trabajo. En la zona, llegaba a tocar cuatro noches seguidas, "yo agarraba todo, actuaciones chicas, de doscientos pesos, grandes, donde había trabajo yo hacía".

Jorge promocionaba su trabajo grabando con dos casseteras, primero lo instrumental, luego sobre ello la voz. Esto le funcionaba para lograr actuaciones. Al distribuirse su música en las colonias, la gente comenzó a pedir más cassettes, eso le daba más trabajo "y así empezó mi éxito, tocaba todos los fines de semanas, eran noches largas de cinco horas de actuación. Una vez toque ocho horas sin parar, yo solo".

Los cassettes de grabación casera se volvieron sus aliados de difusión, los llevaba a las radios, entonces la gente que no asistía a los bailes lo escuchaba por ese medio y comenzaban los interrogantes *¿Y esta música? ¿Quién canta?* Esto incrementó sus contrataciones en fiestas familiares y festividades en las colonias.

Con su primera hija dice *Jorge*, viene la suerte. Las cosas comenzaron a mejorar, decide invertir en su carrera musical y trabajar en familia; pudo abandonar su vieja casa con piso de tierra y comenzó a pensar la música más seriamente. Sus cassettes estaban numerados y recuerda que el número 19 fue un éxito rotundo. Se hizo muy

BALTSA

Bordes
Por Valeria Anzuate

popular y pedían muchas copias de ese material. En 1994 una mano amiga le facilitó el dinero y un contacto para grabar su primer material en formato CD. Esto lo llevó a su segundo paso en la música, "componer era realmente complicado, como yo no estudié composición, ni aprendí música por notas, era difícil". Su formación es absolutamente autodidacta, paso a paso *Jorge* se animó a componer, comenzó con dos temas en su disco y un productor le recomendó que toque temas de otros músicos o canciones populares, porque él no era tan conocido y de paso promocionaba su propio trabajo.
Grabar en *Estudios Panda* fue una experiencia enorme y difícil. "Preparar los temas, tener un tiempo determinado para grabar y trabajar con un productor y un técnico de grabación con una amplia trayectoria era como tener un maestro malo. Cuando uno era chico los maestros impresionaban mucho (risas) y esta fue una de esas experiencias, porque *Perucchi* es un técnico exigente, además del vocabulario que usan los porteños y las palabrotas que dicen como si nada, a nosotros nos chocaba." Para él y sus músicos el primer día de grabación fue duro. El segundo día, cuando finaliza la jornada de trabajo, *jorge* le agradece al ingeniero de sonido, éste le respondió "¡gracias las pelotas! Decime si te gusta o no, yo no estoy acá por tu cara, estoy acá porque me pagás. Soy tu peón, exigime. El trato era muy distinto, era difícil, pero sin embargo son tipos cancheros, te sacan lo máximo para cantar. Me grababa, me hacía escuchar y me preguntaba si me gustaba, y por más que estaba satisfecho me mandaba a grabar de vuelta, y así tres o cuatro veces más".
En ese momento a *Jorge* algunas de esas actitudes lo enojaban pero hoy reconoce que fue un gran aprendizaje. "El maestro quería lo mejor de mí, era un tipo que sabía que las cuerdas vocales necesitan un pre calentamiento, cantas dos o tres veces el tema y va mejorando. Eso era lo que el hombre quería. Salió un material muy bueno".
Con su primera banda aprendió sus primeros acordes y notas, "tuve la suerte de tener oído musical, yo no sabía lo que era una nota, pero cada vez que la marcaban yo entonaba y no me salía de tono. Una vez que aprendí a tocar la guitarra ya le podía decir a los músicos voy a cantar en tal nota". *Jorge* es multinstrumentista y a todos los aprendió a tocar solo. Eso no significó que haya sido fácil, muchas horas ensayando, probando y practicando, ser un músico autodidacta es un trabajo de persistencia.

No tengo ganancia, mi ganancia es que la gente me conozca y conozca mi música.

Fue en ese momento uno de los pocos músicos junto a los *4 Ases* que pudo grabar un material original. Eso lo ayudó mucho era algo nuevo, nos aclara *Jorge*. Ese disco selló su nombre en la región, "era un gran orgullo para mí ir a una radio con un buen material, un disco". Pese a su venta, también la piratería siempre lo ayudó, muchos de sus conocidos trabajaban vendiendo sus discos piratas y le contaban que lo hacían, pero jamás les hizo problemas porque dice que Dios le regaló muchas cosas lindas, esto lo alegra ya que los demás trabajan y difunden su música.

Jorge expresa la felicidad que le da saber de todos los logros de los músicos de la provincia. Que el trabajo hecho por los *Músicos Populares de Misiones*, con *Joselo Schuap*, *Rulo Grabowieski*, *Fabián Mesa*, están haciendo grandes logros para la música regional.

Antes se tocaba una hora y se descansaba otra, eso lo saqué yo. Veía que el baile se enfriaba mucho y yo tampoco me sentía bien, me costaba empezar de nuevo.

Jorge autorizó la reproducción de su material para que sea distribuido, "no tengo ganancia, mi ganancia es que la gente me conozca y conozca mi música". Desde entonces ha tratado de grabar un disco por año. Recuerda el tercero, grabado en Oberá en los Estudios del profesor *Silverston* con muchos más temas propios, ahí nacen temas como *El pescadito*, *El carro marrón* (una letra que dieron los de Ameghino), *El camionero* (canción traducida por él mismo). Esos fueron éxitos, la música las escribió *Silverston*.
Actualmente *Jorge Ratoski* tiene 17 discos y un DVD. Recibió mucha difusión, está muy agradecido que en el canal de la provincia hay lugar para los músicos del interior y les permite llegar a las familias misioneras.
Sus años de trabajo en el campo y su popularidad en las colonias, lo han hecho un músico referente. Reconoce que a muchos, después de él, les fue bien, comenzaron a tomar algunas cosas de su estilo, por ejemplo la pausa en los bailes. "Antes se tocaba una hora y se descansaba una hora, eso lo saque yo, veía que el baile se enfriaba mucho, y yo tampoco me sentía bien, me enfriaba y costaba empezar de nuevo. Entonces empecé a hacer de corrido, nunca hice pausa, solo si la comisión me pedía. Hoy ya no se usa más, los grupos me fueron copiando también. Cuando los músicos me pedían un consejo, les decía ¿vos querés tener éxito? Tocá, tocá, laburale. Un tipo pagó la entrada, entró, y si vos tocás un tema y hacés una pausa, se aburre y se va. Al público misionero le gusta que seas humilde, que tu música tenga ritmo, no que sea elaborada si no que sea para bailar, la gente se va a divertir".
Para él los afectos son importantes, compartir con su público le encanta, "a la gente le gusta que vos te acuerdes de ellos".
En la época que los celulares no existían, le llegaban sorpresas que no podía creer. Gente que lo llamaba de lugares que ni conocía. "Ya con internet me escuchaban y me llamaban de Suiza, yo quedaba pensando sí era cierto o no. Yo desconfiaba y le preguntaba cosas para saber si era verdad (risas). Hasta que le mandé material y le pedí que me mande una caja de bombones (risas). Y sí, era de Suiza".
El internet y los camioneros, dice *Ratoski*, le dieron fama en muchísimos lugares que él no puede creer aún.
Jorge también produjo bandas, como *Los Hermanitos Da Silva* y *Los Tejanos*, pero la producción no le gustó mucho, porque dice que es difícil encontrar en algunos músicos compromiso, responsabilidad y seriedad.
Está elaborando su nuevo disco para el cual se

Bordes
Por Valeria Anzuate

está tomando su tiempo y trabajando tranquilo. Además, está emprendiendo un nuevo desafío, su propio local bailable. Sostiene que es para darle también la oportunidad a los otros músicos y que todos tengan acceso a un lugar de trabajo. Está convencido que los músicos tienen sus etapas, que hay que retirarse y continuar trabajando con la música pero de forma diferente. Después de 35 años con la música ha logrado algo que muchos músicos desean, vivir de ella. Tiene algo que decirles a los que comienzan: *insistir*. "La música requiere de constancia, vos querés ser reconocido, tenés que ser constante, estar día a día, no bajar los brazos. Tardás mucho en ser conocido, muchos abandonan porque piensan que se hace en un mes, otros hacen una grabación y piensan que ya va andar. Yo también lo creía, pero es un proceso, que tarda dos, tres años". Después de todos estos años *Jorge* sigue aceptando todo tipo de trabajos, los que apenas le pueden pagar y los que le pagan mucho. Sigue tocando de corrido durante horas. Amable y cordial, nunca se olvida de donde empezó.

Le gusta escuchar chamamé de la vieja escuela en la intimidad de su hogar. Lo pone feliz saber que en la actualidad las radios pasan música regional. "Ahora pasan música regional en casi todas las radios, de a poco se va superando el prejuicio con este estilo musical de las colonias y la competencia con la música brasilera, por lo menos al Brasil le ganaron una batalla. Las traducciones hechas por grupos misioneros de temas brasileros reemplazaron a los originales", "se desterró un poco la música brasilera que invadió tanto las radios como las fiestas y bailes durante años". Recuerda que hace tan sólo tres años era muy raro escuchar algún tema de él o de los *4 Ases*, sólo pasaban *San Marino, JM o Banda Legal*. Actualmente, las radios dan lugar a los músicos que recién empiezan.

Si ustedes amigos aún no están absolutamente convencidos del planteo comparativo de esta nota y de nuestra parábola imaginaria, se llevarán una gran sorpresa al saber que *Jorge Ratoski* piensa exactamente lo mismo que sus pares opuestos *Infección Crónica*, "cuanto más pasan la música de uno en la radio, es cuando la gente más se acerca. Viste que cuando el oído de la persona escucha algo y se repite, se repite, uno le va encontrando lo lindo. La primera vez no te gusta tanto y si escuchas diez veces por día, te empieza a gustar"

Jorge sabe muy bien cuales fueron los pasos que lo llevaron a tener esta popularidad, "la gente me puso el nombre de *Corazón Ratoski*, en Eldorado me hice una familia muy grande, toqué durante 12 años seguidos. Siempre fui muy servicial con ellos y ellos conmigo, la gente quiere participar, que le atiendas bien, eso es parte de mi éxito. El 50% es música y 50% simpatía".

Ratoski le hizo un tema a su lugar de origen: Colonia Taranco, también a Colonia Polana, lugares de los cuales muchos misioneros jamás escucharon hablar.

Toca en el Kilometro 78, un lugar entre Bompland y Alem, donde lo retratamos en una fiesta patronal con más de un centenar de asistentes, pero también se rumorea que llegaron a asistir 8 mil personas a otros de sus bailes.

"Quiero aprovechar su revista para mandar un saludo a los músicos misioneros, a la familia misionera, e insistirle a los directivos en que por ahí se cambiaran las leyes que tenemos en contra nosotros, los músicos. Para que los menores de 18 años puedan entrar a un evento nuestro. Esto se tendría que aplicar a las grandes ciudades, pero nosotros que estamos acá en el interior, nos afecta mucho porque a nuestros bailes va la familia. El marido con su esposa con sus hijos de ocho, diez años no pueden entrar. Por eso muchos padres no van ¿y cuándo le vamos a enseñar nuestra cultura a nuestros hijos? Gracias a Dios nuestros hijos son diferentes, los padres acá quieren llevar a sus hijos para cuidarlos, no los dejan solos. En nuestro ambiente el joven de 18 años va a un baile porque recién ahí puede ir y no sabe bailar, queda ahí parado. No es que no le gusta, pero ya tienen vergüenza". *Jorge* sostiene que en cambio cuando va la familia a sus bailes, los niños ya empiezan a bailar y van aprendiendo. "La ley no le permite a los chicos de 16 bailar con su familia pero les deja elegir presidente. Hay que mejorar esa ley, que los jóvenes y niños puedan ir con sus padres".

Los bailes de *Ratoski* se difunden mayormente por carteles, boca en boca, y si es en un lugar con internet, se difunde por medios digitales.

A muchos les puede no gustar el género musical pero nadie ignora en esta provincia quien es *Jorge Ratoski*. •

Valeria Anzuate

Idea y concepto: Staff de La Bony
Fotografías y post-producción de imagen: Brandon Benitez, Bryan Horeyco, Nicolás Gómez Portillo, Rafael Prette

El secreto de estar juntos

Por Walter Tresols | Ilustración: *Rodrigão*

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos.
Las ciudades invisibles. Italo Calvino

Vos nunca le diste importancia a las fechas. Pero yo sé que eso es sólo lo que decías; y sé también que no era verdad. Que era nada más que la máscara que te ponías para el mundo. No para mí. Yo te sé. Completamente. Como nadie, como tal vez ni siquiera vos mismo sepas. Por eso hoy, desde este preciso instante, en que las primeras luces de la mañana comienzan a iluminar la casa de vida; yo siento que es un día especial para los dos, aunque hago como que lo es sólo para mí.
Quizá ni nuestros hijos se acuerden de la fecha, tal vez ya nadie entre los vivos tenga registro de vos ni de tus días en este mundo, ni de lo que decías, ni de lo que querías que los otros escuchen entre lo que decías.
Es muy posible que tu empeño en pasar desapercibido y que yo sé que no era más que tu forma de hacerte notar, haya conseguido borrarte de la memoria de todos. No de la mía. Para mí seguís estando presente. Debería decir mejor, ahora sí siento que estás presente, no como antes, esa forma tuya de no estar estando. Ahora siento por fin que estás en mi casa, conmigo siempre, para siempre.
Y aunque no quedara nada de vos en lugar alguno, yo sé de vos. Como siempre, sé todo de vos, incluso aquello que ni vos mismo sabés. Pero ahora sé más, porque es un saber terminado, definitivo, perfecto, inmodificable. O mejor aún, modificado sólo por mí. Y nadie mejor que yo para saber de vos.
Por eso hoy me levanto casi de madrugada, antes del calor. Recuerdo que vos te quedabas remoloneando, pero en el fondo te gustaba levantarte bien temprano. Preparo el mate como te gustaba. En realidad un poco más caliente, porque vos decías que te gustaba más frío pero esperabas que yo lo hiciera a mi gusto, bastante más caliente. Y lo tomabas sin decir una palabra y yo entonces tenía la certeza de que era eso lo que querías.
Después voy a poner música, o mejor aún, voy a buscar en la tele algún programa de esos de la mañana que son para tener de fondo mientras uno habla, eso sé que lo disfrutabas, mientras hacías como que intentabas leer y era sólo para no decir que lo que te gustaba con el mate de la mañana era la tele de fondo y la charla. Hablar horas, siempre de lo mismo. Hablar de nosotros y de nuestras cosas, aunque a veces pudiera parecer que sólo hablaba yo, de mí y de mis cosas. Escucharme siempre atento cada vez, todas las veces, como si escucharas por primera vez.
Tengo que reconocer también que en los últimos tiempos, cuando empezaste con esas cosas raras, cuando de alguna manera comenzaste a dejar de ser vos, decías a veces cosas que no correspondían, que no eran para decir, que yo no quería escuchar.
Sí, lo pienso ahora y esos fueron los primeros síntomas y aún me reprocho no haber estado más atenta, debería haberme dado cuenta antes. Quién mejor que yo para saber que algo te estaba pasando.
Pero no quiero recordar eso hoy, quiero seguir planeando el día, nuestro día ideal.
Sin ninguna duda, al mediodía será un arroyo. Hará calor, habrá gente porque es época de vacaciones y fin de semana encima; y para hacer asado debo reconocer que por ahí va a estar un poco agobiante. Me río ahora mismo escuchándome, porque es como si te estuviera escuchando a vos diciéndome todo esto y explicándome que preferías quedarte en la casa, adentro con el aire acondicionado, comer algo livianito, o mejor, no cocinar y comprar algo y mirar todos los partidos del mundo, así decías, los domingos, que mirabas todos los partidos del mundo. Qué cosa, podías engañar a cualquiera, pero no a mí. Yo te insistía pasando todos los límites, todas esas barreras que ponías porque te gustaba hacerte rogar, era tu forma de pedir mimos y a mí me gustaba mimarte de todas las formas y entonces insistía hasta que finalmente hacíamos lo que yo quería. Mejor decir/dicho, lo que parecía que yo quería, pero en realidad era tu deseo encubierto y yo lo interpretaba y lo hacía pasar como un pedido y vos accedías porque yo te lo pedía.
Por eso hoy, por vos, también por mí. Por todos esos momentos que disfrutamos juntos. Voy a hacer todo eso como si lo hiciéramos entre los dos y al final del día, voy a volver a mirar esa película argentina que tanto nos gustó, la última que vimos, que después – de eso vos ya no te enteraste, o hiciste como que no te enterabas, porque yo te conté, a mi manera te conté y yo sé que vos de alguna forma te enteraste – ganó un Oscar.
Y después y por ser tu cumpleaños, a última hora de la noche, cuando ya no haya posibilidad de que nadie venga, cuando los vecinos duerman, cuando nadie pueda ver, ni escuchar, voy a ir hasta el galpón del fondo como cada noche, pero hoy, y por que los cumplas muy feliz, te voy a quitar un rato las cadenas y aunque ya casi no puedas moverte, voy a poder leer en tus ojos eso que solo yo sé apreciar y que es tu declaración de amor más sentida, más profunda y más bella, aunque tus ojos parezcan decir lo contrario desde esa mirada de odio y de furia contenida.
Sólo yo puedo reconocer en tus ojos la felicidad por compartir este secreto de estar juntos. •

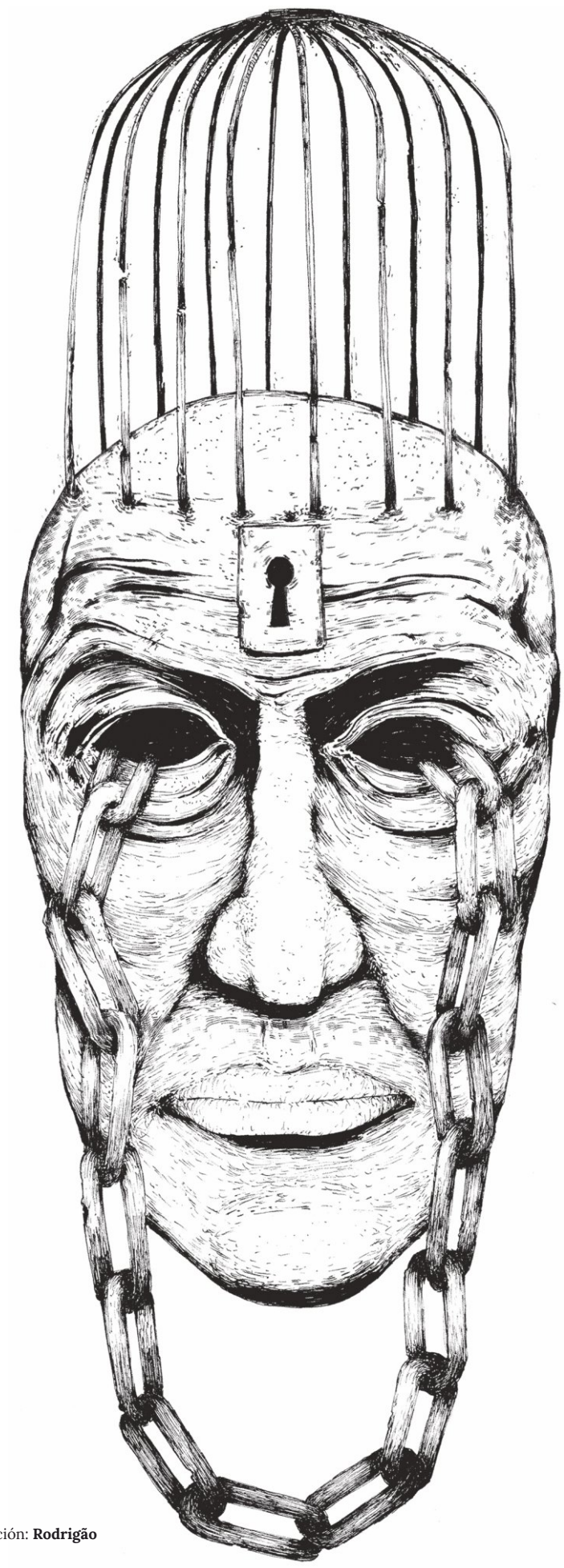

Ilustración: **Rodrigão**

Walter Tresols
Programador de Sistemas Informáticos.
Ha organizado Recitales y Encuentros de Poesía en Oberá, Misiones.
Condujo programas radiales e integró el Taller Literario de *Hugo Amable*.

Devoción

Historia y reflexiones de un artista misionero junto a referentes de la danza folklórica nacional.

Por Luis Marinoni

Cerca de 17 años en el Ballet Folklórico Nacional de Argentina fueron para mí una experiencia marcada a fuego con respecto a mi carrera como bailarín y coreógrafo. Ha sido un espacio no sólo de comprensión corporal personal y vivencias de crecimiento continua, sino también de desarrollo en el campo creativo, a pesar que el tiempo en donde fui interprete de las obras de *Santiago Ayala "El Chucaro" y Norma Viola* me absorbió tanto, el estar y convivir directamente en el laboratorio creativo, totalmente apasionante para mi desde niño, hizo que mi acercamiento a Norma (su Directora fundadora) sea cálido, comprensivo y alentador para mi futuro como coreógrafo. Con ella construimos y reconstruimos las últimas obras del BFN en sus últimos años de vida. Volvimos a vivir obras como *La Sala de Museo*, *Bajo el cielo guaraní*, *Velay lo'j novios* y así reeditando obras musicales de las más representativas del elenco como *Amanecer Salteño*, *Plegaria*, *El sueño de la pastora* entre muchísimos más que continúan y así será en la existencia del ballet nacional.
La elección de volver a mi tierra no fue fácil, un proceso de estructuración y capitalización del tiempo en un momento que querían de mí un desarrollo más comprometido con mi propia gente, las ansiedades de aquel joven que alguna vez partió, ya están quietas, en este momento buscando otras formas, otros resultantes, otra manera de comunicarme y comprometerme. Eso hizo que vuelva a mi lugar, mis amigos, mi gente, mi paisaje, mi familia.
Desde ese entonces decidí volver nuevamente a un proyecto cultural como los que siempre tuve. El hecho de estar lejos no me permitía un contacto directo con los bailarines de forma continua, los proyectos se debilitaban, carecían de compromiso y comprensión del concepto, quizás por parte de aquellos acompañantes del momento que difícilmente entendían lo que para mí ya era entendible. Siempre fui amigo de la responsabilidad y del crecimiento constante, disciplina que me diera el ballet nacional, hoy comprendo con más calma que no todos asimilan las experiencias como propias, ayudándome en mi forma de exigir actualmente, sin perder el punto norte y la objetividad.
En el año 2008 nace la Compañía de Arte ante la necesidad de aglutinar actividades artísticas desde una mirada particular. Sus primeras formas fueron simples aunque con obras de repertorio, con búsquedas concretas y presentes. Desde ese momento la Compañía no detiene sus actividades, es para mí un gran gusto haber creado un espacio en donde no sólo se conjugue la danza como fenómeno principal, donde exista un diálogo interactivo entre el espectador y el artista de la mano de lo creativo.

Tenemos en nuestro haber gran cantidad de niños con talentos impecables, no en vano emigran de nuestra provincia jóvenes con luz y con caminos encendidos que triunfan afuera.

Con el tiempo fuimos evolucionando, hoy pienso que la compañía es parte de mí de manera fundamental, aunque no sepa hasta cuándo ni hasta donde llegaremos. Es importante vivir el presente considerando los proyectos a futuro pero sin ser absorbidos por el fantasma del éxito constante y acorralante o el stress que causa saber con qué y para qué apostar a un arte tan efímero como real.
Seis años de tarea sumamente demandante encierran un universo de experiencias que cuentan de alguna forma la evolución de nuestro arte. Misiones, en un parámetro general, no cuenta con una excelencia artística desde el área de la danza, todavía no comprendemos el lugar de la disciplina. Tenemos en nuestro haber gran cantidad de niños y jóvenes con talentos impecables, no en vano emigran de nuestra provincia jóvenes con luz y con caminos encendidos que triunfan afuera. Esto dice algo, esto se confía en un arte vivo que casualmente se rodea de apoyo ya sea familiar o de algún tipo que afronta y aporta a este "volar" de los que quieren algo más. La dificultad y el tropiezo creo que están ubicados en áreas de errores de comprensión entre fenómenos académicos y artísticos, dos parámetros totalmente diferenciados, que van a la par como los rieles de un tren, pero incomparables. Hay docentes de la danza que no quieren ser bailarines y hay bailarines que no quieren ser docentes, ambos son válidos. Pretendemos una aceptación a nivel social, queremos ser reconocidos como artistas, pensamos equivocadamente que un título en mano habilita este reconocimiento pero en el momento de afrontar la disciplina del arte y los elementos son pocos, las voluntades pierden fuerza y la división se produce. Buscamos y encontramos excusas, fundamentos para justificar lo que en realidad culturalmente no estamos permitidos y estimulados.
La tarea de estar al frente de este tipo de quehaceres es ponerle el pecho a todo lo bello que nace de él pero también requiere un tesón de fuerza de cañón. En nuestra provincia, todavía los problemas como falta de apoyo familiar, los bailarines jóvenes que se extralimitan de acuerdo a padres ausentes e imposibilitados a sostener la formación intelectual de sus hijos, padres que les quitan ir a "danza" si les va mal en el colegio, como si fuera que una cuestión sea relativa a la otra, causando en muchos casos la rivalidad entre el colegio y el desarrollo artístico. También la ausencia de estructuras que solventen una logística pensada a favor de la danza, "bailar en el piso", "así nomás está bien", "por lo que me pagan solo te puedo dar esto", son frases cotidianas a la hora de resolver, casi como haciendole el favor al artista de estar al servicio de algo sin sentido. Mientras esto sucede en realidad lo que logramos es reducir aún más el intelecto cultural de nuestra propia gente, escatimando la calidad y el buen servicio no tan a favor del poder de discernimiento que se gana al conocer y sentir lo que el arte propone al estar bien construido.
Uno de los grandes aspectos a trabajar del consumidor voluntario o involuntario del arte es justamente la variedad de formas y la diversidad de lenguajes, estéticas y prismas que se necesitan para poder descubrir un mundo paralelo que gira constantemente. El verdadero artista es aquel que logra improntas y comprende su paso desde un lugar sabio y silencioso, desde el percibir ante un mundo de posibilidades lo minúsculo e inmenso, sin imposiciones ni sobre exigencias intelectuales, lejos de fantasmas egocéntricos y de absolutismos que sólo dejan ver lo que está frente a sus ojos y no lo que está

Devoción
Por Luis Marinoni

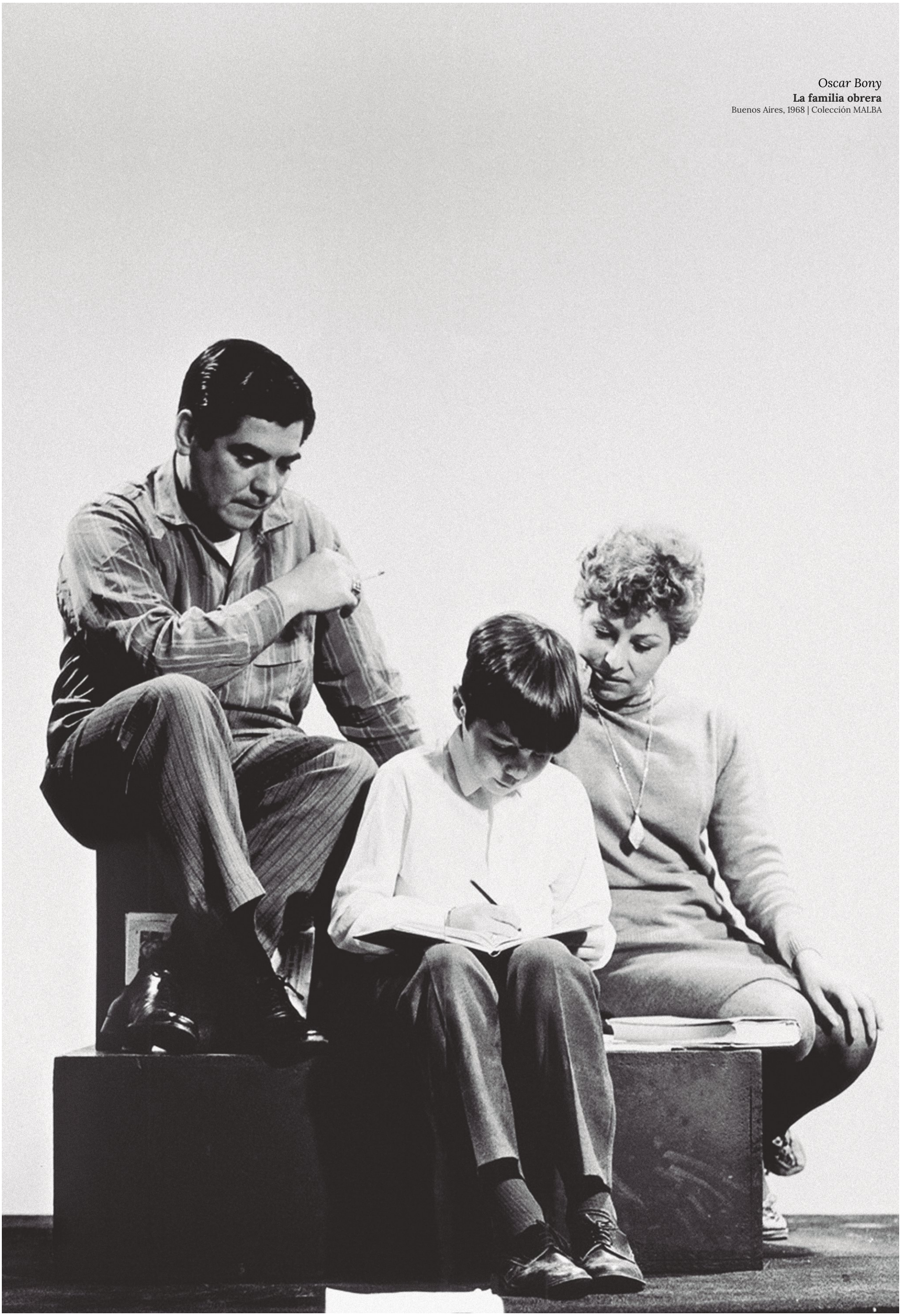
detrás. Pareciera, en muchos casos que me ha tocado de cerca, que los propios colegas se reducen tanto, pensándose creadores absolutos o formadores absolutos, sumergiéndose en la paradoja de palabras bellas emanadas de un artista que en realidad son tan profundas como un cuenco plano lleno de agua turbia que no deja ver el fondo, creando una ilusión que nos hace pensar que fuera todo lo contrario.
Considero que solamente tenemos un camino para poder lograr realidades que aporten a este tipo de crecimiento en nuestra provincia, esa manera es "haciendo", saltando obstáculos, enseñando cada paso casi con devoción, trabajando a conciencia para poder orientar lo de hoy en una presencia real en el mañana en nuestro jóvenes que piden a gritos maestros responsables, que sean admirables, que den ejemplo de entrega, verdaderos Maestros.
Más allá que el trabajo que me toca en este ámbito está observado y reconocido, pienso que Misiones se encuentra en un proceso de quiebre de formas convencionales y disparando desde aquí una impronta de valores artísticos que se reflejan en la región. Para esto obviamente es necesario mostrar y demostrar que podemos realizarlo constantemente, cada uno en su área, con buenas ideas, con ánimo de gestión, con espíritu de formación. Desde que pusimos en marcha la obra "*Arcano de Viernes Santo*" estamos descubriendo el espacio y la matriz del fundamento principal del trabajo con la Compañía de Arte, la interacción, el aporte mágico del artista noble y de alto vuelo que suma con su impronta elevando la propuesta con madurez y solvencia técnica y espiritual. *Bernardo Neumann*, *Monica Revinski*, *Nicolás Albornoz*, *María Helena Markendorf*, *Victoria Miguez*, *Pamela Ayala*, *Karozo Zueta*, *Nerina Bader*, *Ramón Ayala*, *Grillos Sinfónicos*, *Sebastián Borkoski*, *Federico Ramallo*, *Los de Imaguaré*, *Ricardo Ojeda* entre muchos más que han participado de nuestras puestas en escena logrando así la amalgama que sostiene este concepto, enorgullecidos totalmente de estos choques culturales que llevan nuestro arte al nivel deseado.
El Festival Nacional de la Música del Litoral y *la Fiesta Nacional del Chamamé* son una ventana al mundo desde sus propuestas de música y danza. En los últimos años estamos nivelando estas disciplinas a partir de un trabajo muy duro. Misiones y su festival creciendo en forma constante y ampliando el margen de convocatorias a bailarines de toda la provincia y de la región como en el año 2014 que hemos logrado hacer participar a bailarines de Corrientes. Nuestro Festival es eso justamente, es integración, es formas culturales, es paisaje en todos sus tonos.

Considero que solamente tenemos un camino para poder lograr realidades que aporten a este tipo de crecimiento en nuestra provincia, esa manera es "haciendo", saltando obstáculos, enseñando cada paso casi con devoción.

La Fiesta Nacional del Chamamé ha logrado un espacio relevante no sólo dentro de Corrientes sino al mundo entero, la calidad de sus bailarines han hecho del Ballet Oficial un diamante en bruto tan preciado. Estoy completamente feliz de este aporte que hemos realizado desde nuestra provincia y con la Compañía de Arte hacia estos eventos culturales masivos como también de nuestra participación en Asunción. Allí hace poco menos de 10 años trabajo junto a la maestra *Sussy Sacco* y al *Ballet Mimbipá* realizando obras de relevancia cultural y de reestructuración de las formas convencionales, llevando el folklore paraguayo a visiones de alto vuelo que nivelan las propuestas hacia cualquier país desarrollado, que muestra su identidad desde un folklore en general con estilo e identidad. No es una tarea fácil tampoco, hay que atravesar prejuicios presentes que en muchos casos reposan en improntas de poco desafío, miedos a romper estructuras establecidas, esto no es una manifestación propia de un determinado lugar, se ve y se siente en todos lados. Cualquier situación que produzca un ruido sobre lo que "me pertenece" genera en el medio pensamientos y críticas, que forman parte de nuestra profesión saber moderarlas y discernir qué y a quiénes prestar atención.
Creo que este momento de mi carrera es uno de los mejores, han sucedido cosas que para mí fueron un sueño y de repente la vida, la profesión me han llevado a la concreción de proyectos y viajes. La experiencia del *Ballet Folklórico Nacional*, ser un referente de la escuela de Norma Viola, haber dirigido y coreografiado a los bailarines del elenco nacional, dirigir ballet oficiales de festivales importantes, mantener en el tiempo mi propia Compañía de Arte en Misiones y Ballet en Trenque Lauquen, encontrarme todo el tiempo con nuevos desafíos, ser convocado para trabajar para el Papa Francisco, para el Presidente de la República del Paraguay, perdurar y perpetuar junto al *Ballet Mimbipá*, ser reconocido desde mi trabajo en mi lugar. Agradecido de todo lo que la vida me pone enfrente, disfrutando y agradeciendo el hoy, poniéndole el pecho para continuar esta labor difícil cuando de formas independientes se trata, soñando con la creación del Ballet Folklórico de la Provincia de Misiones que pueda contener a los artistas. Para que éstos puedan trabajar de forma responsable en cuanto a su entrega total, que el bailarín no tenga que realizar otros tipos de trabajos y así poder sostener su hobby de bailar sino que éste se transforme en su profesión. Esta es mi vida y la que comparto con los que me rodean de forma constante, *Alicia Mazzuchini y Matias Voynes* en la asistencia general y asistencia técnica, incansables y constantes a quienes debo gran parte de mis logros. Gracias a ellos y a todos los que están presentes apuntalando un fenómeno que estoy seguro dejara marca en la propia historia. •

Luis Marinoni
Ex Bailarín y Coreógrafo del Ballet Folclórico Nacional de Argentina
Compañía de Arte - Posadas, Misiones.
Ballet Oficial Festival del Litoral
Ballet Oficial Fiesta Nacional del Chamamé

Fotografías cedidas por Luis Marinoni

Oscar Bony
La familia obrera
Buenos Aires, 1968 | Colección MALBA